

中国民间艺术剪纸

实用技法与精品荟萃

中國
剪紙

曹雨
编著

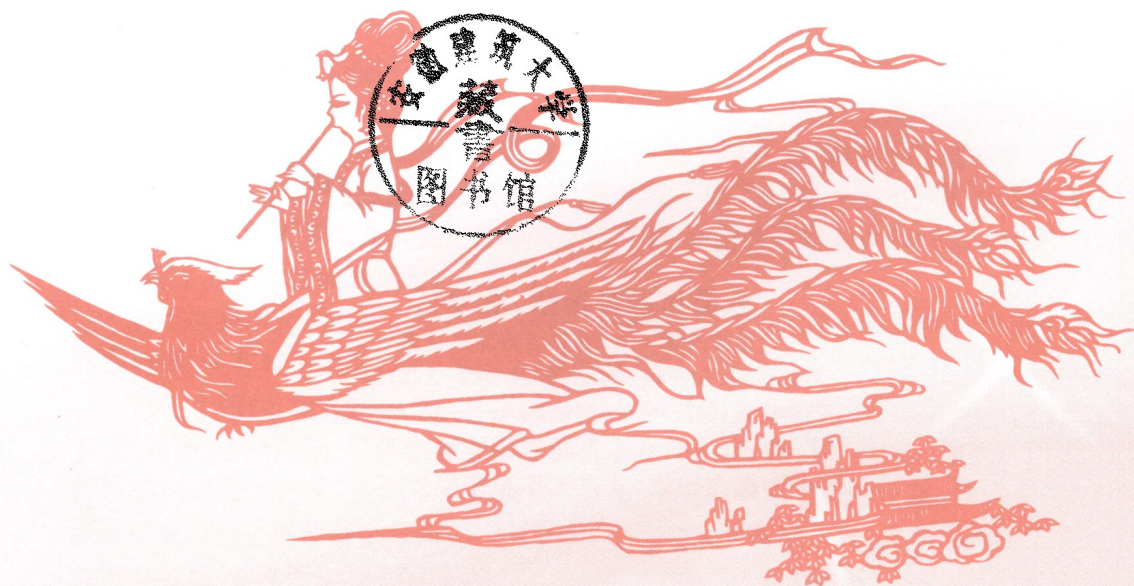

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

中国民间艺术剪纸

实用技法与精品荟萃

曹 雨 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本专门介绍中国民间艺术剪纸技法的大众美术读物。书中针对当代广大剪纸爱好者和美术工作者的实际需要,将传统与创新相结合,由浅入深、具体细致地讲授了艺术剪纸的基本知识及入门技巧,并展示了不同题材、不同风格、不同版面的精美剪纸作品 150 余幅,以供广大读者临摹学习和欣赏收藏。

本书内容丰富多彩,技法简明实用,作品取材广泛,新颖美观,既有浓厚的民间色彩,又有清新的现代气息,是一本非常难得的剪纸专著。本书不仅可供广大剪纸爱好者、初学者阅读使用,也可供专业美术工作者借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国民间艺术剪纸实用技法与精品荟萃/曹雨编著. —北京:金盾出版社,2007.9
ISBN 978-7-5082-4728-1

I. 中… II. 曹… III. ①剪纸-技法(美术)-中国②剪纸-作品集-中国-现代 IV. J528.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 151036 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

彩色印刷:北京百花彩印有限公司

黑白印刷:北京天宇星印刷厂

装订:永胜装订厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:6 彩页:8

2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—11000 册 定价:15.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

曹雨，山东省历城县人，长期从事美术工作，酷爱剪纸艺术。为掌握和传承这一古老的中国民间艺术，他多年来深入到全国各地的剪纸之乡，拜访了许许多多的民间剪纸艺人，吸收和掌握了不同地区、不同流派、不同风格、不同制作手法的各种艺术剪纸的技巧。他在艺术实践中，取长补短，兼收并蓄，在继承传统的基础上，不断努力创新，创作出大量的精湛作品，并在多次参加的民间艺术博览会上，受到中外友人和广大参观者的惊叹和赞赏。

本书图片由神龙剪纸艺术社 (www.cy-pc.com) 提供

西施浣纱

昭君出塞

四大美女

貂蝉拜月

贵妃醉酒

飞天乐女(一)

飞天乐女(二)

中国民间艺术剪纸实用技法与精品荟萃

此外,还有一种新方法,将一块2毫米厚的镜框玻璃一分为二,改成两块,然后把剪纸夹在两块玻璃的中心位置,其他步骤该怎么做还怎么做。采用这种方法,整个剪纸显得更美观,立体感更强,可以不妨一试。

画框装裱有两个重要环节,大家必须注意:一是作品四周用什么颜色的装饰纸框可以任选,但作品后背的纸最好用白色。二是镜框的颜色应以深色为基调,才显得大方、古朴、典雅。

画框装裱简单易学,它主要突出的是一个“精”字,只要画框的内外做得好、做得精,档次就自然提高了。

2. 挂历装裱

挂历装裱的选材是以人物、脸谱、花鸟鱼虫、吉祥物等为主导作品,其方法也比较简单,就是先在印制好的挂历上用双面胶粘上PVC膜,然后把剪纸作品放在上面就行了。它可以作为一种商品大量生产、销售。

3. 立轴装裱

立轴装裱的难度大一点,需要用冷膜装裱机,就是把剪纸作品裱在胶膜上。立轴装裱的装饰性强,远视效果好。如想采用这种装裱方法,应当先去照相馆调研一下,然后根据自己条件再作决定。

4. 册子装裱

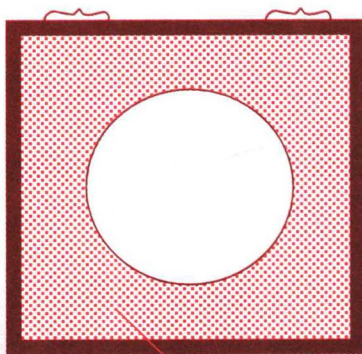
册装的剪纸一般都是选一些小型的、精美的作品。出口专卖、纪念册、商务礼品、旅游景点、小卖部都是最好的选择。

根据你的目的,先印制好精美的小册子,每页均用双面胶或全透明胶水贴上PVC薄膜,然后把剪纸放在或夹在中间就可以了。其方便之处在于可以拿出来欣赏。

其实各种装裱的方法很多,以上只是列举了几种常用方法,大家可以在看了上述这些简单的介绍后,对剪纸的各种装裱多参观多学习,充分发挥自己的想象力,做出更精美的装饰剪纸。

卡纸或壁纸

卡纸或壁纸

(五) 剪纸基本技巧

如何才能从一名初学者到能够掌握一定的剪纸技巧,制作出精美的剪纸作品,可以说,

一、艺术剪纸技法入门

认真吸取别人的经验,勤学苦练,敢于实践创新,多多参加有益于交流和提高的各种剪纸艺术活动,这是每一位学员都应该遵守的最基本原则。

剪纸其实就是一种平面镂空艺术,它有剪、有刻、有装饰,玲珑剔透,虚实相生,黑白分明。只有通过造型的大幅夸张、装饰手法的随意自然,艺术剪纸才能洋溢着浓厚的浪漫气息。有许许多多的剪纸技巧都是广大剪纸艺术家经过多年实践,代代相传,一点一点地不断积累并认真总结出来的。掌握好这些剪纸技巧,你就可以少走很多弯路,掌握的技巧越多,水平就提高得越快,创作手法才能做到融会贯通,令人耳目一新,作品才有可能成为一枝独秀。

1. 剪纸的构图造型

剪纸作品和绘画作品在构图上是不同的,通过研究可以发现剪纸作品整个画面都是线线相连。要充分体现出它的三维空间效果、立体感和身临其境感,一幅画面上的场景和形象,如远山、绿水,各种人物、动物、建筑物,飞鸟、鱼虫,彩云、日月等,都安排在一个画面上。这种构图形式,可以用层层叠高、隔物换景来形容它。

另外,剪纸构图的形象,要求优美、夸张、简洁、粗细分明,纤细部位要丝丝相连,密度越大越紧,工艺水平就越高,表现力越强。

人物的造型要注意以下两点:一是古代的和现代的一定要从小眼神和脸部特征上有所不同。二是要动作大、姿势美、姿态夸张,有点像舞台上的亮相造型一样。

任何场景,特别是阁楼、装饰物等的设计制作,任何一个部位都不能省略或粗制滥造。

在设计剪纸时,应当先学一点美术知识,可以先从最简单的动物和字练起,然后试着把一幅图连贯起来,也就是所说的线线相连。

一般来说,初学者不要首先学设计,而应先按教学练习图练好基本功,等有了一定基础再学设计就快多了。

2. 剪、刻技巧

当我们把要刻的剪纸一层层装订好,放到蜡板上准备开工时,从何入手、如何下刀,这里面有不少经验之谈。

(1)用手握刀的姿势和拿笔一样,它们有一个共同之处就是刀要尽量竖直,保持垂直,手法熟练了,工作效率就会提高。

(2)剪纸放到蜡板上,顺序的刻法是:从上到下,从左到右,先难后易,最好是一遍过,难度大的部位先刻,简单的部位后刻。如果一会儿这里刻几下,一会儿那里刻几下,手和手腕在纸上来回压磨,位置可能会乱,致使刻出来的作品和样板图不一样。

(3)初学者下第一刀时,不要选择边缘和有角的地方,因为如果你掌握不好,向下用刀的力量太大,就把边刻坏了。练习时,一般垫1~2张宣纸就行了。第一刀下去刻透纸张,改刀时不要让刀尖完全露出来,然后就下第二刀,不能横切和拉刀,每次刻出的长度大约是刻刀宽度的一半左右,切不可操之过急。

(4)夏天刻纸时,室内温度一定要保持在不出汗,否则手部一出汗,纸就被弄坏了。冬天有煤炉的房子内不能刻纸和存放纸张、作品。

京剧脸谱

前言

中国剪纸艺术的起源与发展

剪纸,是中国最普及的一种民间传统装饰艺术。在民间,农家妇女、老太太用一把剪刀一张纸,就能剪出一幅幅生动活泼的精美剪纸图案。如今,剪纸也和其他民间艺术一样,随着改革开放的不断深入,正在一步步地从乡村走向都市,从中国传播到世界。

中国剪纸艺术源远流长。有意思的是,剪纸可以追溯到纸张还没有发明以前。古书上记载的“汉妃抱娃窗前耍,巧剪桐叶照窗纱”,说的就是大人抱着孩子玩耍时,捡一片桐树叶,三剪两剪就剪出一幅栩栩如生的图案,娃娃玩得开心,大人乐得不行的情景。当时,有的妇女用一双巧手将彩帛剪成花鸟,贴到鬓角当装饰品,据说这在当时还是民间女子的一种时尚。其实,在很早以前,人类就已经运用类似剪纸的艺术手法,创造出在各种材料上镂刻、透空的艺术语言,比如原始社会的诸多彩陶、岩画,我国商周时期的青铜器图案等,都体现了古人对这一艺术手法的绝妙运用。今天的民间剪纸与古人在这方面的艺术手法,在造型方式和外部特征上极其一致,展现了其间的传承和延续。

剪纸在我国至少已有一千多年的历史。根据实物考证,南北朝墓葬中的动物和花卉剪纸,还有对马团花、对猴团花等,这些剪纸作品大都采用折剪的方法剪成。在以后的各个朝代,留存的剪纸实物虽然不多,但我们可以通过现存的装饰图案、皮影、印花布、小品刺绣、风俗画等工艺美术和绘画作品,看到当时剪纸的面貌。作为传统的民间装饰艺术,剪纸在当时各种民俗活动中占了相当大的比重,到后来,剪纸逐渐渗透到生活的各个方面。宋代出现了专业的民间剪纸艺人。那种多用于工艺装饰的剪纸,常见于瓷器上的剪纸纹样。皮影戏则称为“纸窗影子”。到了明、清,剪纸传世作品就有了刺绣底样、扇面装饰、窗花等,风格趋向精细秀丽。

如今,凡是上了岁数的人都还记得,剪纸的用途很广泛:经过奶奶和母亲手中剪刀剪出的鞋样,夹在书中,压在席下,做鞋时拿出来“依样画葫芦”;房子糊好顶棚了,窗子装好玻璃了,随便剪些吉祥如意的图案粘贴上去作为装饰;而春节的时候,

剪出各种吉祥图案和对联贴在一起,为节日烘托出喜庆欢乐的气氛。剪纸的题材在我国更是多种多样,有的以吉祥如意图案或有关的物象作为象征,或借用典故合成含有吉祥内容的成语,或通过寓意表现一些美好的抽象概念等;有的采用民间传说、古代神话或历史故事,如“五谷丰登”、“鹊桥相会”、“嫦娥奔月”、“武松打虎”、“钟馗打鬼”、“昭君出塞”,等等。其中,有动物、植物、人物,有天地鬼神,真可谓丰富多彩,无所不包。

新中国成立以后,通过人们对剪纸艺术的深入研究,进一步丰富了它的创作手法,提高了它的表现能力。八十年代初期,剪纸爱好者就已经娴熟地运用粗细线的结合,阴阳刻的交替手法来表现剪纸艺术的技巧,并形成了北方剪纸和南方剪纸的不同流派。北方剪纸粗壮浑厚,南方剪纸纤巧秀丽。到了今天,除了有更多流派风格的艺术特色剪纸外,刚柔兼备、节奏和谐、朴实优美、力求创新、复杂多变的艺术剪纸也正在展现出它的巨大魅力。很多人问我,你的剪纸这么好看,可这么复杂的场景、人物是如何剪出来的?可以告诉大家:剪纸不用剪刀,刀刻也同样是制作剪纸必不可少的方法之一。现在的剪纸,精巧美丽,画面饱满,其美感、立体感使现代新兴的艺术剪纸更加引人入胜。还有一种借鉴美术作品形式来表现艺术剪纸的创作手法,正在悄然兴起,刻刀已成为艺术剪纸的主要表现手法。

剪纸,是中国古老而富于传统的一门民间艺术,历史悠久,风格独特。它以质朴、清新、纯真而动人。以情真意切而为世人称道。其放任不羁的表现手法和稚拙原始的趣味更为人推崇。

以蜡板、刻刀为主要制作工具的艺术剪纸,是一种简单的平面镂花艺术,它通过剪、刻、装饰,一切现象在玲珑别致的形式中表现得虚实相生、黑白分明。其构思的想象,造型的大幅度夸张,装饰手法的随意自然,使之洋溢着浓厚的浪漫气息。

艺术剪纸,有其独特的艺术语言和表现形式。色彩绚丽的彩色剪纸,线条流畅的单色剪纸,色色相套的套色剪纸,各称一类,流传至今。无论是朴实优美、风韵自然、散发着浓郁乡土气息的彩色剪纸,还是线条婉转流畅、疏密相宜、精美纤巧的单色、套色剪纸,那种浓郁的民间传统风格,是任何绘画品种难以比拟的。

随着我国广大群众生活水平的不断提高,精神和物质文化的追求同样也越来越高,对许多精美艺术剪纸作品的表现力、审美观、欣赏观都发生了很大变化,从而促使这种以刀刻为主要制作手法的艺术剪纸类型在近几年得以快速发展,正在从观赏、玩耍走向市场,走向世界。通过这些作品,我们可以领略到中国民间剪纸艺术的魅力与神奇,它不仅是中国民间传统艺术的一束灿烂之花,并已成为国内外人士收藏、馈赠之佳品。

神龙剪纸艺术社为继承和发扬中国这一古老的民间文化艺术,正在作不懈的努力,并将不断开拓创新,作出新的贡献。

作者

目 录

前 言

——中国剪纸艺术的起源与发展

一、 艺术剪纸技法入门

(一) 剪纸工具	/ 1
(二) 纸张的选择与染色工艺	/ 3
(三) 样板图的制作	/ 4
(四) 剪纸的装饰工艺	/ 5
(五) 剪纸基本技巧	/ 6
(六) 剪纸颜色的确定	/ 8
(七) 剪纸的评判标准与目前动态	/ 8

二、 艺术剪纸作品展示

一 艺术剪纸技法入门

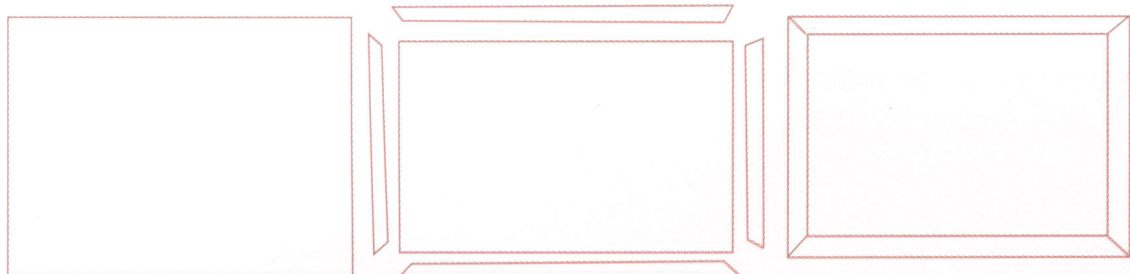
(一) 剪纸工具

学习制作剪纸,首先必须自己拥有一套完整的剪纸工具,这样,制作起来才会得心应手。其主要工具有:蜡板,剪刀,刻刀,磨石,订书机,压尺,割刀。

1. 蜡板

在剪纸制作中,没有蜡板是绝对不行的。因为,当刻刀刺透纸层时,只有扎入蜡板,刀尖才不会受到任何损坏,而往上提时,刀尖则会明光而不带纸末,使下一刀仍然一样锋利。由此可见,蜡板不仅可以保证一刀刺透多层纸张,同时还起到了保护刀具的作用。

蜡板的制作并不复杂。首先找一块 30×28 厘米的三合板或五合板,再用厚度 5~8 毫米、宽 10 毫米左右的木条钉在其四周即可。做好以后,把外框的四面用砂纸打磨出一个弧度或斜面,主要是为了移动纸张时不至于被刮破。知道了三合板或五合板的形状后,就可以根据自己的爱好来制作大一点或小一点的蜡板,如正方形等。

五合板

四根木条

制好的蜡板

蜡板框制好以后,把从市场买回的黄蜡放在容器里熔化,加一些草木灰(比例为 5:1),搅拌后倒入板槽内。一般情况下,当蜡固化后都自然很平,如果出现不平的地方,可以在蜡还没有完全冷却固化时,用平光的东西碾平表面即可。即使有一点不平,也不影响使用。

还有一种方法是,买一些白石蜡加入皮带蜡,也可以制成蜡板(比例为 8:2),效果一样。应该注意的是,蜡板不宜制作得过小,以免刻纸时不方便。一个蜡板可以使用相当长的时间,当蜡板上刀痕、纸末太多时,可以将蜡从蜡板上铲下来,放入容器内重新熔化再制作。

2. 剪刀

剪刀主要用来对刻好的剪纸进行四边的剪裁,用裁衣料用的小号剪刀或普通剪刀都行。所用剪刀以刀尖细、齐、快、松紧适度为宜。